

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářská práce

2022 Plzeň

Radoslav Konečný

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

KOLEKCE HLEDAJÍCÍ NOVÉ NETRADIČNÍ FORMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STŘIHOVÝCH
A KONSTRUKČNÍCH MANIPULACÍ

Bakalářská práce

Název:

PB-x-05-001

Radoslav Konečný

2022 Plzeň

Západočeská Univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Katedra designu
Studijní program Design
Studijní obor Fashion design

Bakalářská práce

KOLEKCE HLEDAJÍCÍ NOVÉ NETRADIČNÍ FORMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE
STŘIHOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH MANIPULACÍ

Autorská kolekce. Ucelená kolekce 3 oděvních celků.

Radoslav Konečný

Vedoucí práce: Doc.ak.mal. Helena Krbcová

Katedra designu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská Univerzita v Plzni

2022 Plzeň

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Akademický rok: 2020/2021

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Jméno a příjmení: **Radoslav KONEČNÝ**
Osobní číslo: **D19B0201P**
Studijní program: **B8208 Design**
Studijní obor: **Fashion design**
Téma práce: **KOLEKCE HLEDAJÍCÍ NOVÉ NETRADIČNÍ FORMY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STŘIHOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH MANIPULACÍ.**
Zadávající katedra: **Katedra designu**

Zásady pro vypracování

Malá ucelená kolekce 3 oděvních celků nebo módních doplňků.

Podmínky rozpracovanosti:

Cíl práce: kolekce tří ucelených modelů provedených ve finálním materiálu.

1. Rešerše tématu
2. Hledání vlastní inspirace
3. Koncepce kolekce 3 modelů vyjadřující a rozpracovávající zvolený námět
4. Kresebné skici jednotlivých návrhů
5. Modelované skici z pomocného materiálu
6. Výběr materiálů a vhodné technologie zpracování
7. Konstrukce – střihy – zpracování
8. Vlastní realizace jednotlivých modelů
9. Fotodokumentace rozpracovanosti a experimentálních postupů
10. Módní fotografie podtrhující námět a jeho atmosféru
11. Písemná zpráva

Tvůrčí záměr: Práce s materiálem, barevnou kombinací, hledání netradičních konstrukčních řešení.

Způsob realizace: Oděvní konstrukční technologie, šití, lepení, možnost tisku a laseru.

Cíl: Tři ucelené figurální kompozice realizované ve finálním materiálu, hledání netradičních konstrukčních řešení s ohledem na funkčnost a účelovost výrobku.

Předpokládaný charakter výstupu: Fotodokumentace vyjadřující atmosféru a záměr, dokumentace materiálu a návrhových zkoušek, případně video.

Rozsah průvodní zprávy: Dle vyhlášky děkana.

Rozsah teoretické části: **min. 3 normostrany textu**
Rozsah praktické části: **vyplyne ze zpracování BP**
Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná**

Seznam doporučené literatury:

MARSH, June. *History of Fashion: New Look to Now*. Vivays, 2012. ISBN 9781908126214.
FUKAI, Akiko. *Móda: z dějin odívání 18., 19. a 20. století : sbírka Kyoto Costume Institute*. Slovart, 2003.
ISBN 9783822826249.

Vedoucí bakalářské práce: **Doc. akademický malíř Helena Krbcová**
Katedra designu

Datum zadání bakalářské práce: **31. května 2021**
Termín odevzdání bakalářské práce: **29. dubna 2022**

L.S.

Doc. akademický malíř Josef Mištera v.r.
děkan

Doc. akademický malíř František Steker v.r.
vedoucí katedry

V Plzni dne 10. září 2021

Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a použil jen
uvedených pramenů a literatury.

Plzeň 2022

.....

podpis autora

Poděkování

Tímhle bych rád poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Doc. akad. mal. Heleně Krbcové za to, že ve mně viděla potenciál a dala mi možnost studia a nadále mě podporovala i přes mnohé chyby.

Dále bych rád poděkoval MgA. Marii Syrovátkové za odbornou a vřelou radu a pomoc při tvorbě střihů a samotné realizace modelů bakalářské práce.

OBSAH

ÚVOD	7
CÍL PRÁCE	7
1. KONCEPT, PRINCIP, INSPIRACE	8
1.1 Myšlenka	8
1.2 Formální inspirace	8
1.3 Zbroj samuraje	8
1.4 Postup navrhování	9
2. POUŽITÉ MATERIÁLY A BAREVNOST	10
3. POPIS MODELŮ	11
3.1 První model	11
3.2 Druhý model	11
3.3 Třetí model	11
4. PROCES REALIZACE	12
5. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR	13
6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ	14
7. RESUMÉ	15

8. SEZNAM PŘÍLOH

1. Inspirace
2. Model ze zkušební látky
3. Model ze zkušební látky
4. Model ze zkušební látky
5. Realizace
6. Fotodokumentace
7. Fotodokumentace
8. Fotodokumentace
9. Fotodokumentace
10. Fotodokumentace
11. Fotodokumentace
12. Fotodokumentace
13. Fotodokumentace
14. Fotodokumentace
15. Fotodokumentace
16. Fotodokumentace
17. Fotodokumentace

ÚVOD

Téma bakalářské práce jsem si vybral z důvodu jeho obsáhlosti a flexibility, mohl jsem do něj naskládat vše, co jsem v tu dobu chtěl, neomezovalo mě. Říkám to pro to, jelikož to vysvětluje celý můj postup při navrhování, musím mít volnost, jelikož tvořím z pocitů a zvuků, ticha a barev. Aby něco vzniklo, musím cítit, prožívat. První tvary, abstrakce, vjemy přicházely mírně, pomalu, v návalech neznámého štěstí jsem opouštěl přehnanost a beznadějnost prvních pokusů a vnášel se do prostorů definovaných oděvními řády.

CÍL PRÁCE

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit kolekci pánských oděvů, jež přesahují normy pánského odívání, s důrazem na silný výtvarný výraz a zdokonalení se v práci se střihy. Dále nalezení rovnováhy mezi výtvarnem, designem a funkcí v oděvním médiu. V neposední řadě vytvoření kolekce, která v rámci českého prostředí bude ojedinělá a netradiční. Nebylo mým záměrem vytvořit kolekci, která by měla předpoklady pro masovou oblíbenost, nebo by striktně lpěla na funkcích.

1. KONCEPT, PRINCIP, INSPIRACE

1.1 Myšlenka

Mým hlavním záměrem při tvorbě bakalářské práce, bylo výtvarné vyjádření bezpohlavních oděvů, v rámci pánské módy, kdy nebude možné jedince definovat skrze vzhled jeho oděvu. Mou snahou nebyla plná negace oděvních pravidel či dress codů, ale spíše jejich pozvolná a nenásilná transformace, či určité rozpínání genderových norem do něčeho, co je samotné přesahuje, tím je ale nepopírá. K vyjádření myšlenky jsem si zvolil oversize estetiku, určité plastické transformace mužské figury, kde se modely přibližují až k abstrakci a symbolu, ale přes to jsem dbal na to, aby na principu (který popíšu následně) se dala vystavět celá větší kolekce i funkčních, běžně nositelných oděvů a práce nezůstávala jen v omezeném rozmezí. Tím navazuji na genderové otázky ve společnosti i módních trendech, byť z nich formálně nevyházím a dále také otázky ohledně lidské identity, která je běžně stavěná na obraze fyzického těla. Tahle práce hledá možné východisko v nicotě, prázdnotě, prostoru. Otázky tohoto typu pro mě nejsou jen objektem zájmu, ale mého vlastního prožitku, jako člověka, jehož definice pohlaví vychází pouze z respektu vůči fyzickému tělu, nikoli niterního prožívání. V módních trendech jsem oceňoval snahu větších módních domů o míchání dámských prvků do pánské módy a tím i určité oživení již známých střihů v pánském odívání a přenesení těchto prvků do nezvyklého prostředí. S těmito principy jsem se poprvé seznámil u queer návrháře Charlese Jeffreyho, který ve svých kolekcích, pod značkou Loverboy, skvěle předvádí syntézu genderových norem, spojenou se silným výtvarným výrazem, který mě zaujal a ovlivnil. Rád bych v budoucích letech viděl větší vliv subkulturních názorů v mainstreamové módě a zvláště pak v českém prostředí, kde tyto tendence jsou, dle mého názoru, velmi slabé a móda se omezuje na neutrální estetiku či příliš mainstreamové prvky. To byl také jeden z cílů při navrhování bakalářské práce, vytvořit kolekci, která je pro české prostředí nezvyklá a snad i trochu provokativní.

1.2 Princip navrhování, formální inspirace

Při navrhování jsem hledal inspiraci v avantgardně orientovaných značkách jako Comme des Garçons, Thom Browne, Rick Owens či Maison Margiela, které mě podporovali v daných myšlenkách a ukazovali mi různá východiska. Pozoroval jsem u nich práci se střihem, detailem a plochou a na základě toho si vytvořil svůj vlastní postup při práci na modelech. Základem se mi stal vatovaný, prošíváný reliéf, jež jako společný motiv, spolu s oversize siluetou, navozuje pocit obrněnosti, ochrany, zbroje. Samotný reliéf vychází z plátování samurajské zbroje. Je to tedy spojení detailu a tvarové i střihové přehnanosti. Samy siluety nejsou náhodné, ale poměrně abstraktně vycházejí ze samurajské zbroje, tudíž z východního typu kimonového oděvu. Myšlenka určité ochrany, tudíž něčeho spojeného s akcí, bojem – z toho vyplívajícím mužským přístupem, je tedy vložena do kontextu bezpohlavnosti.

1.3 Zbroj samuraje

Zbroj, kterou nosil samuraj měla dvě funkce, ta první byla ochrana nositele, ta druhá sloužila umění. Samurajská zbroj byla vnímána jako umělecký objekt, který slučoval práci s materiálem i různé techniky.

Svrchní pevná část je kladena na základ, složený z kimona, na něž se kladou další menší, samostatné ochranné části – lýtka, stehna (suknice), rukávy zakrývající i ramena a nakonec hrudní část, helma a maska chránící i krk. Je to tedy kombinace vrstvení začínající na nejtenčí bavlně, kůži až po kovové pláty a hrudní část.

1.4 Postup navrhování

Dlouho mi trvala práce na návrzích. Prošel jsem mnoha stavy, kde modely měly různorodé podoby, formy i významy až jsem se nakonec ustálil v tomhle fyzickém vyjádření. Mým úkolem bylo vyjádřit danou myšlenku, založenou na prožitku a racionálnost formální inspirace do jednoho celku. Začal jsem tedy pracovat rovnou na modelování, neskicoval jsem. Přišlo mi, že kdybych k tomu přistoupil formou navrhování a skicování, nedokázal bych se do procesu ponořit hlouběji a těžce by se mi pracovalo se stříhy. Vzal jsem si kus látky a zkoušel, stehoval, vycpával, prošival jej tak dlouho, dokud výsledný obraz nebyl uspokojujivý. Není to práce racionální, je pocitová. Musel jsem ji cítit, vidět, nahmatat si ji. Vyzkoušet co nejvíce možností, dokud se ta jedna jediná neukázala jako ta pravá. Ale ani ta není pravá, zde není nic dokonalé, nic pevné. Proto mi navrhování zabralo přespříliš mnoho času, zato jsem do modelů mohl mnohem lépe vložit kus vlastního prožitku. V podvědomí jsem měl stále estetiku zbroje, ale nekládal jsem ji tam s úsilím, vtiskla se do zkušebních modelů sama. Když se do toho nezapojuje mysl, když vědomě nevychází ze známých tvarů, obrazů a představ, výsledek je vždy jiný. Mám tak větší možnost zbavit se „zátěže“ obrazové knihovny v hlavě. Všechny modely od mých oblíbených návrhářů se můžou naráz ztratit. Model se může stát reflexí niterních pocitů a prožitků.

2 POUŽITÉ MATERIÁLY A BAREVNOST

Kolekce se vyznačuje monochromní barevností. Světle krémová, až bílá zakrývá celé tělo nositele. Při výběru barvy jsem nevycházel z módních trendů pro danou sezónu, ale z emocí a nálady, kterou jsem barvou mohl vtisknout do kolekce. Jelikož zde pracuji z většími, objemnějšími plochami, je výběr barvy poměrně důležitou částí, může zde působit stejným způsobem jako barva u malíře Barnettta Newmana, zástupce color field painting, skrze kterou se zde člověk dívá do beztvorosti, prázdnoty, bezpohlavnosti. Ovšem na rozdíl od jeho čistých ploch, je zde barva vložena do kontrastu s vatovaným detailem a nestojí sama o sobě.

Svrchní materiál modelů se stal světle krémový popelín. Jako podšívku jsem zvolil viskózu stejné barvy. Na kalhoty jsem použil směsový kepr. Trička, doplňující každý model, jsou z viskózového úpletu.

3. POPIS MODELŮ

3.1 První model

První model kolekce je oversize vatovaná bunda, bez rukávů. Model je asymetrický, se siluetou typu „A“. V oblasti hrudi a zad je dekorován střídajícím se horizontálním a vertikálním vatovaným reliéfem, který ústí do vyššího límce. Zapínání na zadržovací pásek je umístěno na levém rameni, skrze který se oděv obléká. Model je doplněn sukni s prošíváním detailem ve středu předního i zadního dílu. Spodní část sukni je tvořena z asymetricky kladených vatovaných ploch, které vyvažují velký objem bundy.

3.2 Druhý model

Druhým modelem je vycpávaná vesta s oversize kapucí, inspirovaná samurajskou helmou. Kapuce se po stranách rozevívá a spadá až na ramena. V zadní části je vytvořen moment elipsovitého propadu, vytvářející iluzi druhé tváře. Obličej zakrývá vysoký, vatovaný stojatý límec. Kapuce je přišita v sedle na zádech, tudíž se může sundat. Vesta se zapíná zadržovacím páskem ve středu předního dílu. Model je doplněn střihově jednoduchými kalhoty.

3.3 Třetí model

Třetím modelem jsou kalhoty ze směsového kepru, inspirované kimonovými kalhoty. Od pasu se směrem k dolnímu okraji silně rozevívají. Rozporek jsem ze středu přemýštil do dvou linií ve středu steh, který pokračuje po celé délce kalhot až ke spodnímu okraji. Tím podporuji danou myšlenku práce. Model je doplněn o top z úpletu.

4. PROCES REALIZACE

Začátek práce vždy začínal sešitím svrchních dílů a poležení vatelínu. Tam kde to bylo potřeba jsem sešil ve švu jak svrchní díl, tak vatelín, abych zamezil prosvítání švu, jelikož popelín byl poměrně tenký a švy by byly vidět. Následně jsem u prvního modelu ručně přišíval podšívku, u druhého modelu jsem podšívku přišíval standardním způsobem. U prvního modelu jsem dlouho přemýšlel jak jej podšít, začistit. Vzhledem k netradičnosti jeho formy mě přišel způsob ručního přišíání nejbezpečnější a nejvhodnější. Všude jsem si nechával větší švové záložky pro případ nějakého problému. Vatovaný reliéf je pečlivě vypočítán a vyměřen tak, aby vše bylo rovné a stejnoměrné. Každá „roura“ je sestehována a následně teprve sešita, aby se zamezilo nerovnostem. Zakončení „roury“ jsem začistil šikmým proužkem z popelínu.

U druhého modelu jsem začal první samotnou kapucí, kterou jsem si vycpal a rovnou podšil a následně přišíval do sedla vycpané vesty. Dále jsem přišíval vatovaný detail dekorující strany kapuce, spadající na ramena, přišívaný na vatovaný stříhový díl. Okraje jsem začistil šikmým proužkem. Vesta je zapínána zadržovadlem ve středu předního dílu, až do konce límce, který sahá pod linii očí, tím zakrývá velkou část obličeje. Oči jsou jedinou částí obličeje, která je viditelná při plném zapnutí vesty a nasazení kapuce. Celý obličej symbolicky nahrazuje elipsovitá prohlubeň v zadní části kapuce. V poslední řadě jsem dokončil podšití vesty spodním okrajem vesty, ručním stehem.

U kalhot jsem si první sešil přední stříhové díly a boční díly se zadržovadlem a následně přišíval zadní díl. Zadržovadla jsem začistil podsádkou po celé délce. Každou akci předcházelo obnitkování okraje látky a pečlivé vyžehlování švů. Dále jsem kalhoty sešil v krokovém švu a přišíval pasový límec. Nakonec jsem natloukl patentky na zavírání kalhot.

5. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR

Již od začátku navrhování jsem se snažil o navázání na různé subkulturní pohledy na oděv, které jsou dle mého názoru čím dál méně viditelné, obzvláště v pánském odívání. Určité queer tendence se do maintreamové módy již dostávají, ovšem v rámci velkých světových center módy, nikoli v českém prostředí. Zde je člověk uvězněn v tradici a v určitých představách maskulinity. Snažil jsem se, aby v tomhle maličkatém světě tří modelů bylo člověku dovoleno nebýt ničím. Aby se móda otevřela natolik, až by pozbyla svých hranic a dovolila jedinci zapomenout na společenské normy v oblasti odívání a genderu.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Knižní a periodická literatura

1. Jarošová, Helena. Oděv – Móda – Tvorba. Praha: UMPRUM, 2020. ISBM: 978-80-87989-53-1
2. Vladimír, 518. Kmeny 90: Městské subkultury a nezávislé společenské proudy v letech 1989-2000. Praha : BiggBoss : Yinachi, 2016. ISBM: 9788090601994
3. Jarošová, Helena. Kybalová, Ludmila. Současná česká móda: Contemporary Czech Fashion. Allcore, 2002. ISBN: 80-903151-0-0
4. Kocourková, Jana. Škola střihů, pánské kalhoty. Praha: INFORMATORIUM, spol. s r.o., 2017. ISBN: 978-80-7333-128-3

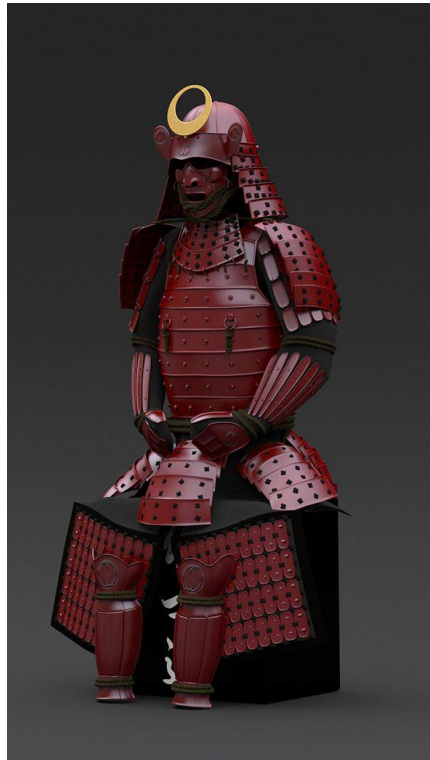
RESUMÉ

Theme of my bachelor thesis is based around nonbinary experience. My main intention was to create collection that do not reflect ones gender. That idea is express through large abstract pieces that covers human body. This tendency is used in my manswear collection, were big abstract shapes deform mans body and through this is create symbolic take of nonbinary being. Whole collection is in white color, which puts whole work in atmosphere, reflecting idea of shapeless and emptiness. Man is no more man, there si empty space. Social trends, gender norms do not exist in the void.

Process of designing collection was very organic. Emotions, sounds, feelings. These are the main inspirations that formed whole mood of a work. Formal inspiration came from something else. It was samurai armor that was shown to me in trial material, kaliko. It was shown because, there was almost no rational process of thinking. I simply took some cotton fabric and tried random shapes, based on my present feelings. It took me quite some time to create something, that was looking like an actual garment. This itself was very symbolic. It was my way of protection from outside world.

The principle is based on padded relief, that creates armor like structures, a plates of samurai armor. This is put into a contrast with big abstract shapes. Action, protection, field of a man is put into context of nonbinary being.

First model in collection is big, abstract padded jacket. Shoulders and jacket is decorated with padded relief with horizontal and vertical pattern, with padded collar. Under jacket is long skirt. Second model is padded vest with monumental hood, also decorated with padded relief and simple trousers. Third model consist of wide trousers, without fly zipper. Zipper is place on a center of thigh. All models have simple t-shirt with collar.

1. Inspirace

2. Model ze zkušební látky

4. Model ze zkušební látky

